

当代语境下中学阶段油画教学的价值定位、实施困境与校本化路径探索

王文琪

苏州大学美术学院, 中国·江苏 苏州 215031

摘要: 本文聚焦于中学阶段油画教学的特殊性与时代价值, 探讨其在基础教育中美育功能实现过程中的独特作用。研究指出, 中学油画教学应超越单纯技能传授, 转向以“审美感知、创意实践、文化理解、情感涵育”为核心的素养培育。论文分析了当前中学油画教学面临的师资专业化不足、课时与资源受限、评价方式单一及与升学压力冲突等多重现实困境, 并尝试提出以校本课程开发为载体, 整合校内外资源, 构建“感知—体验—表达—联结”一体化教学路径, 旨在促进中学生通过油画媒介发展视觉表达能力、创造性思维与人文情怀, 为其终身艺术素养奠基。

关键词: 中学油画教学; 美育; 素养培育; 校本课程; 艺术教育

Value Orientation, Implementation Challenges, and School-Based Pathway Exploration of Oil Painting Teaching at the Secondary School Level in the Contemporary Context

Wang Wenqi

School of Fine Arts, Soochow University, China Jiangsu Suzhou 215031

Abstract: This paper focuses on the particularity and contemporary value of oil painting teaching at the secondary school level, exploring its unique role in realizing the function of aesthetic education within basic education. The study argues that secondary school oil painting instruction should transcend mere technical skill transmission and shift toward cultivating competencies centered on "aesthetic perception, creative practice, cultural understanding, and emotional nurturing." The paper analyzes the multiple practical challenges currently faced by secondary school oil painting teaching, including insufficient teacher specialization, limited instructional time and resources, simplistic evaluation methods, and conflicts with academic pressure. It proposes a school-based curriculum development approach as the vehicle, integrating internal and external resources to construct a holistic "perception-experience-expression-connection" teaching pathway. The aim is to foster secondary school students' visual expression skills, creative thinking, and humanistic sensibilities through the medium of oil painting, thereby laying the foundation for their lifelong artistic literacy.

Keywords: Secondary school oil painting teaching; Aesthetic education; Competency cultivation; School-based curriculum; Art education

1 引言：中学油画教学的独特价值与时代使命

油画作为重要的西方绘画门类, 其在中国的传播与实践长期主要集中于专业艺术院校与职业艺术家群体。在基础教育体系内, 特别是中学美术课程中, 油画教学往往处于边缘化或零星尝试的状态。然而, 在当代视觉文化蓬勃发展与素质教育深入推进的双重背景下, 重新审视并系统性建构中学阶段的油画教学体系, 具有显著的必要性与现实意义。

中学阶段(涵盖初、高中)是学生审美观念塑形与创造性思维发展的关键时期。油画艺术以其丰富的材料语言、

强烈的视觉表现力及深厚的历史文化积淀, 能够为学生提供一种超越常规绘画材料的深度审美体验。它不仅是学习色彩、造型、空间等视觉形式语言的优质载体, 更充当了连接学生个体内在情感、外部文化认知与创造性艺术表达的桥梁。在坚持“五育并举”、强化学校美育的当下, 中学油画教学的价值定位, 应避免被窄化为培养少数“竞赛特长生”或“小画家”的功利目标, 而须立足于面向全体学生, 促进其审美素养与创新人格的普遍提升。当前, 中学油画教学在实践中普遍存在理念模糊、实施随意、资源支撑不足等问题, 其潜在的教育功能远未得到充分释放。因此, 明晰其核心教学目标, 剖析深层实施困境, 并探索

切实可行的实践路径,成为提升基础教育阶段艺术教育质量的一项重要课题。

2 核心理念重构:从“技能训练”到“素养涵育”的范式转型

中学油画教学的根本目的,在于通过这一特定艺术媒介的实践,促进学生综合艺术素养与人格的全面发展,而非培养职业画家。其核心理念需实现从聚焦孤立绘画技能的“点状训练”,向关注学生整体成长的“素养涵育”进行范式转型。这一综合性素养体系主要涵盖以下四个维度:

2.1 审美感知素养:发展敏锐的观察与多感官体验能力

教学应始于对油画材料的亲身感知,引导学生观察色彩的色泽与肌理,感受画笔、画刀与画布接触的触感,体验调色过程中色彩混合的微妙变化。通过对经典作品的赏析与对自然、生活的观察,培养学生对色彩关系、明暗对比、质感差异、构图形式的敏感度,推动其视觉体验从被动的“观看”向主动的“洞察”与深度“感悟”跃升,从而奠定个性化视觉表达的感知基础。

2.2 创意实践素养:激发探索的勇气与表达的自信

教学的核心在于保护与激发学生的艺术原创力。应鼓励学生大胆进行色彩、笔触、构图的实验性探索,即使作品在写实层面“不像”,也应珍视其中蕴含的情感真实与形式探索价值。通过设计如“情绪的色彩编码”“校园空间叙事”等主题性创作项目,引导学生将个人经验、想象与思考转化为视觉形象,亲历从构思到物化的完整创作过程,以此建立艺术表达的自信。

2.3 文化理解素养:启蒙历史脉络认知与跨文化对话意识

教学需结合艺术史脉络,引导学生理解油画在不同时代、不同流派中如何承载并表达特定的观念与情感,其重点在于感悟而非史实记忆。同时,应启发学生关注中国艺术家如何运用油画语言表现本土主题与文化精神,思考这一外来画种与中国文化语境相遇后产生的创造性转化可能,从而培育初步的文化比较视野与跨文化对话意识。

2.4 人格涵育素养:锤炼意志品质与促进情感健康发展

油画创作过程本身具有情感疏导与心性磨砺的作用。在调色、铺陈、修改的反复实践中,学生习得耐心与专注;在克服技术困难、坚持完成作品的过程中,毅力得以培养。创作成为学生抒发情感、进行自我认知与情绪管理的重要渠道。在集体创作与作品分享环节中,学生会尊

重多元表达,培养团队协作精神与包容心态,促进健全人格的发展。

3 现实困境剖析:教学实践中的多重挑战

将上述素养培育理念融入中学具体的教学情境,面临着一系列结构性的现实挑战,制约着其有效实施。

3.1 师资队伍的专业化支撑不足

当前中学美术教师虽普遍具备综合美术素养,但接受过系统、深入油画专业训练的比例有限。这导致许多教师在面对油画材料的独特属性、专业技法体系与创作思维引导时,常感知知识储备与实操经验欠缺。教学实践易陷入两难:或流于依赖范本的简单摹写,或止步于松散的材料体验,难以在激发学生兴趣与进行有深度的艺术引导之间取得平衡。

3.2 课时安排与物质资源保障受限

中学美术课程周课时通常仅为12节,而油画创作从构思、起稿、绘制、层间干燥到调整完成,是一个连续性要求较高的过程,碎片化的课时难以支撑其完整周期。此外,专业的画室空间、画架、内框、优质颜料画布等耗材成本不菲,且油画媒介涉及的调色油、松节油等溶剂在使用、存储及废料处理上存在安全与环保管理压力,致使许多学校在资源配置上心存顾虑。

3.3 评价体系与升学导向存在内在冲突

在现行以升学为核心的教育评价体系中,艺术课程易处于边缘地位。对油画学习的评价,若仍拘泥于“造型是否准确”“画面是否整洁”等传统技能指标,则与追求感知、创意、文化与人格发展的素养目标背道而驰。缺乏一套匹配素养导向、重视创作过程、个体成长与创造性表达的评价体系,使得教学改革缺乏关键的内在驱动与评估依据。即便是针对艺术特长生的培养,也容易异化为应试型的技能训练,偏离美育的初心。

3.4 学生基础差异性与集体教学模式的矛盾

中学生绘画基础、兴趣倾向及动手能力差异显著。零起点的学生可能对油画的“专业”门槛产生畏难情绪;而有基础的学生则可能对缺乏挑战性的练习内容感到乏味。在统一的班级授课制下,如何设计具有弹性、梯度的学习任务与支持策略,兼顾大众普及与个性发展,满足不同起点学生的成长需求,是对教师课程设计与差异化教学能力的严峻考验。

4 校本化路径探索:构建“感知—体验—表达—联结”的教学体系

鉴于国家课程标准难以对油画教学作出细致规定,校

本化实施成为破解困局的关键。学校可依据自身条件,从以下四个层面探索构建特色化的教学实施体系。

4.1 课程内容整合: 开发模块化、主题式的校本课程

摒弃系统掌握传统油画技法的目标,转而设计若干短周期、主题鲜明的学习模块,融入常规美术课或艺术社团活动。例如:“色彩与情感”模块,聚焦色彩心理学与抽象构成;“材料与肌理”模块,探索画刀、厚涂等技法塑造质感;“对话大师”模块,进行经典作品的创意性临摹与变体创作;“校园印象”模块,鼓励基于个人视角的校园写生与主题创作。每个模块融合赏析、小微练习与主题创作,目标集中,时长可控(建议46课时),以适应中学教学节奏。

4.2 教学方式创新: 强化过程体验与探究式学习

入门阶段可采用“色彩混合游戏”“笔触痕迹实验”等游戏化活动,降低技术焦虑,在探索中熟悉材料。针对关键技法,实施清晰的分步示范,并利用微课视频提供延伸学习资源。推行“主题工作坊”模式,以小组合作形式开展项目式创作,强调头脑风暴、分工协作与集体成果,促进交流并减轻个体压力。同时,可引入数字技术(如平板电脑绘图软件),辅助进行前期的构图、色彩方案推演,提升构思效率。

4.3 资源平台拓展: 构建协同育人的支持网络

积极推动“家庭学校社会”协同:争取家长支持,鼓励家庭准备基础画材;与社区、美术馆、高校艺术院系建立合作关系,引入艺术家讲座、工作坊等校外资源;利用美术馆、画廊的展览开展现场教学与后续创作。校内则需积极创设展示空间,利用走廊、专门展区、校园公众号等平台,举办面向全体学生的习作展,注重参与过程与体验分享,营造浓郁校园艺术氛围。为控制成本与简化管理,可考虑采用水溶性油画颜料、小幅纸本油画板等替代性材料,在保障核心体验的同时降低实施门槛。

4.4 评价体系重构: 聚焦过程性成长与创造性表达

建立以“创作历程档案袋”为核心的过程性评价机制。档案袋系统收录学生的灵感草图、色彩稿、过程记录影像、创作反思笔记及最终作品。评价焦点应从单一结果转向:学生的参与度、实验精神与探索勇气;在色彩、形式等语言运用上展现出的感知力与表现力的演进;通过反思所体现的构思逻辑与个性化思考深度。采用教师评价、学生自评、同伴互评相结合的方式,弱化

横向比较,强化对个体纵向进步与独特艺术亮点的肯定与激励。

5 结语

中学阶段的油画教学,其意义远超越一种绘画技法的传授。它是浸润心田的美育实践,是点燃创造火花的启智过程,亦是连接青少年自我与世界的一座精神桥梁。面对现实挑战,无需也切忌简单照搬专业院校的模式,而应立足校本实际,勇于创新,探索一条真正契合中学生认知发展规律、情感需求与成长特点的实施路径。

通过理念的重塑,我们期待油画教学在中学课堂中不再显得“高不可攀”或“流于形式”;通过路径的扎实探索,我们希望能让更多青少年有机会在调色盘中调和出属于自己的色彩,在画布上铭刻下青春的思考与感悟。这不仅是对艺术教育方法的革新,更是对生命个体内在丰富性的深度关照与点亮。当教育工作者以更为开放的视野与务实的行动投身于此,中学油画教学完全有潜力发展成为基础教育中美育最为鲜活、深刻且充满感召力的重要组成部分,为培养兼具审美品位、创新精神、文化自信与健全人格的新时代青年贡献力量。

参考文献:

- [1] 尹少淳. 文化核心素养视域下的中小学美术教育[J]. 基础教育课程, 2017(09):3237.
 - [2] 钱初熹. 面向未来: 学校美术教育的挑战与对策[J]. 美育学刊, 2020,11(03):18.
 - [3] 胡知凡. 全球视野下艺术教育的发展趋势与启示[J]. 现代基础教育研究, 2019,35(03):3440.
 - [4] [美] 艾尔·赫维茨, 迈克尔·戴. 儿童与艺术[M]. 郭敏, 译. 长沙: 湖南美术出版社, 2008.
 - [5] 王大根. 基于核心素养的美术教学[M]. 上海: 上海教育出版社, 2019.
 - [6] 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020.
 - [7] 周春花. 中小学美术课程中油画内容的教学现状与改进策略研究[D]. 上海师范大学, 2021.
 - [8] 李力加. 艺术的觉醒: 中小学生学习艺术欣赏与创作心理研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.
- 作者简介: 王文琪(2002.11-), 女, 苏州大学美术学院, 学生, 研究方向: 美术学。